Comment la création artistique peut préserver les paysages mentaux et géographiques sans tomber dans le passéisme ?

Terrain de recherches : contexte culturel et institutionnel francilien et paysages provencaux

Champ de question : écologie, argentique, videos, pelicule, littérature, peintures, collages

Julie Gosselin

1) Art et solastalgie

1a – Solastalgie & kosmos

Nous subissons une dégradation en cours de l'environnement qui produit un phénomène que les psychologues appellent la Solastalgie ; la peur devant la perte du vivant mais aussi de sensibilités (notamment culturelles et métaphysiques). Le risque de la Solastalgie est de tomber dans le « c'était mieux avant » qui bloque la creation.
[→ Psychologie Solastalgie]

Face a cette effondrement en cours, j'ai choisis de m'intéresser aux travaux de Héraclite et Zhuāng Zhōu(庄子) des philosophes éternellement contemporains. C'est la force des pensées qui survivent au temps : elles sont éternellement neuves.

Les philosophes dit pré-socratiques, notamment Heraclite ne connaissaient pas le concept de Nature, mais parlait du « tout » du kosmos dans lequel ils intégraient l'humain (et non pas la nature, juste l'humain puisque d'une certaine façon la nature était partout, il n' y avait rien en dehors).

Les pré-socratiques avaient aussi un autre rapport au temps qui rend le « c'était mieux avant » impossible. Héraclite disait « on ne revient jamais deux fois par la même rivière », mais aussi « Le temps de vie est un enfant qui s'amuse, joue au trictrac. Royauté d'un enfant » (le tric trac est un jeu comme les dames ou les échecs). Le c'était mieux avant n'est pas souhaitable car il s'oppose a l'instinct de vie. Il faut jouer. Plus ou moins au même moment (a un siècle près) Zhuāng Zhōu (庄子) arrivait a des conclusions similaires mais de façon plus poussée puisqu'il a ete jusqu'a théoriser l'Anthropocène et sa critique avec deux mille ans d'avance. 庄子 développe le concept de Zìrán (´自然) qui signifie a la fois nature (plantes etc.) et spontanéité ainsi que le concept de Wuwei, (无为) Le Wuwei signifie non-agir, mais pas de façon absolue mais un non-agir par apport a la voie du Tao, (l'ordre cosmique originaire dans la philosophie chinoise). D'après le psychologue Adrien Stoloff Le Wuwei correspond a ce que les occidentaux contemporains appellent le flow, cet état mental d'ultra-concentration a la base du processus créatif qui suit une sorte de fleuve.

https://www.youtube.com/watch?v=tyhTTZIOms8

1b – Pratique personnelle initiale

Dans la théorie de la communication de Shanon – un des fondateurs de la cybernétique – tout ce qui spiritualité, contexte culturel etc. devient « du bruit » seul compte le message. Que se passe t-il

avec le bruit ? Le bruit analogique. Le collage comme messages qui mis ensemble devienne du bruit qui produit un sens inattendu.

L'argentique comme miroir du réel qui intègre la fauto-graphie.

Pratiques de la conservation.

2) Marcher, franchir et rendre compte du territoire,

2a – Etat de l'art, corpus d'oeuvres se construisant a travers la dérive. Gael Bonnefon, Antoine d'Agata, Bernard Plossu, Sylvain Tesson et Diane Arbus.

Les artistes qui m'intéressent sont souvent des artistes qui ne travaillent pas sur qui ils sont au monde mais dans quel monde ils sont.

C'est aussi une façon d'esquiver les politiques de l'identité qui bloquent la creation.

Diane Arbus errait a travers New York pour photographier divers types de personnes et de territoires ; souvent des personnes marginalisées dans le but de conserver leurs modes de vie et les territoires. Tesson parcours le pays a travers les chemins noirs, les chemins de traverse construit sous Louis XIV, qui continue d'exister et continuerons d'être utiliser apres la fin du pétrole bon marche. D'Agata travaille en immersion dans des communautés de toxicomanes ou de migrants. Bonnefon travaille sur la Solastalgie dans le midi. Plossu documente au mieux le monde.

Les philosophies animistes, taôistes, shintoïstes et druidistes reconnaissent une valeur sacrée à des sites sources d'émotion ou d'expériences spirituelles

Ce qui caractérise les artistes de mon corpus c'est la notion de la conversation, conservation d'un rapport au monde, d'un rapport au territoire.

2b - L'art de la derive

2c – Ecriture de l'ephemere

3) Garder et evoluer

3a – *Like a brick in the wall :* inscrire son travail dans un cadre théorique plus large
(comment ma recherche a influencé mon travail)
Concept de Flow/Wuwei, (无为) et acte de creation.

3b - produire et diffuser dans un cadre situé (Ile de France et sud de la France)

Bibliographie :

Livres

Balaudé, Jean-Francois, *Le vocabulaire des pré-socratiques*, Paris : Ellipses, 2011.

Barthes, Roland, *La Chambre claire : Note sur la photographie*, Paris : Éditions du Seuil, 1980.

Burke, Edmund, *A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful,* https://archive.org/details/enqphilosophical00burkrich, [London: Printed for R. and J. Dodsley, 1757].

Cassin, Barbara, *La Nostalgie,* Paris : Autrement, 2013.

Chéroux, Clément, *Fautographie,* Paris : Yellow Now, 2003.
Collectif d'auteurs, article "*Le cinema seminal de Bernard Plossu*" de Bergala Alain,

Collectif, *Cybernetics – The Macy Conferences – 1946-1953 – The Complete Transactions,* Paris : les presses du réel, 2016 [Conferences, 1946-1953].

Plossu cinéma, Paris : Yellow Now, 2010.

D'Agata, Antoine, *Odysseia*, Paris : André Frère editions, 2013.

Lebreton, David, *Marcher la photographie,* Paris : Éditions du Seuil, 2019.

Delory Momberger, Christine, *Le geste d'Agata*, Paris : André Frère éditions, 2017.

Freud, Sigmund, *L'Inquiétante Étrangeté,* Paris : Presses Universitaires de France, 2012 [1919].

Jung, Carl Gustav, *L'Homme à la découverte de son âme,* traduction Roland Cahen, Paris : Éditions Albin Michel, 1990 [1933].

Ouvrage Collectif, *La photographie, écritures subjective*s, Arnaud Claass sous le regard, Les grands entretiens d'Artpress, juin 2018, pp 69- pp80.

D'Éphèse, Héraclite, *Les fragments d'Héraclite*, Barcelone : Agpograf, 2021 [500 av. J.-C].

Rancière, Jacques, *Le Destin des images,* Paris : La Fabrique éditions, 2003.

Tesson, Sylvain, *Sur les chemins noirs*, Paris : Éditions Gallimard, 2016.

Zhōu, Zhuāng, *Zhuangzi ,* Paris : Vivre Ensemble, 2017 [庄子, *莊子* , 400 av. J.-C]

ARTICLES :

Katzarov, Georgy. « Échos d'un avenir passé (quelques remarques sur Matrix) », *Revue Clinique lacanienne*, no. 20, 2011, pages 175 à 184

Mariotti, G., Struglia, M. V., et al., 2011, « Recent trends and climate change projections for precipitation and temperature in the Mediterranean region », *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, no. 116.

Schwartzbrod, Alexandra, et Catherine Calvet. "Interview de Sylvain Tesson : «La marche m'a remis d'aplomb, physiquement et mentalement, elle dissipe les nuages noirs»." *Libération*, 27 décembre 2016.

FILMS et VIDEOS

De Montesquiou, Pierre , *« Codex Mexico/ Antoine d'Agata »* Entretien vidéo à la Galerie des filles du Calvaire, décembre 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=jwsfp1oK7iE.

Hopper, Dennis (Réalisateur). *Easy Rider*. USA : Columbia Pictures, 1969.

Meyers,Sidney (Réalisateur).*The Quiet One*. USA : RKO Radio Pictures, 1950

Rouch, Jean et Morin Edgar (Réalisateurs), *Chronique d'un été*, France : Argos Films, 1961